

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**Metodología científica aplicada a la conservación del Patrimonio**
Máster Universitario en Conservación del Patrimonio Cultural, 2020/2021

Nombre del Autor y “Título del libro”

- Vivian Van Saaze
- *Installation art and the museum: presentation and conservation of changing artworks*

Autor/Autora de la Reseña

- Francisco Sánchez Tenedor

Resumen

- A través de varios análisis de obras de arte, Vivian Van Saaze relata la cambiante situación del mundo de la conservación y exposición de instalaciones artísticas contemporáneas y como los conservadores se deben enfrentar a materiales efímeros, tecnologías obsoletas o la necesidad de cambiar piezas de las obras. Este viaje a través de las problemáticas actuales de la conservación de instalaciones artísticas va unida a nuevas relecturas de conceptos clave de este campo, como son la autenticidad o la intención del artista, avanzando de definiciones tradicionales para buscar nuevas ópticas que se apliquen de forma más óptima a este campo.

Palabras clave

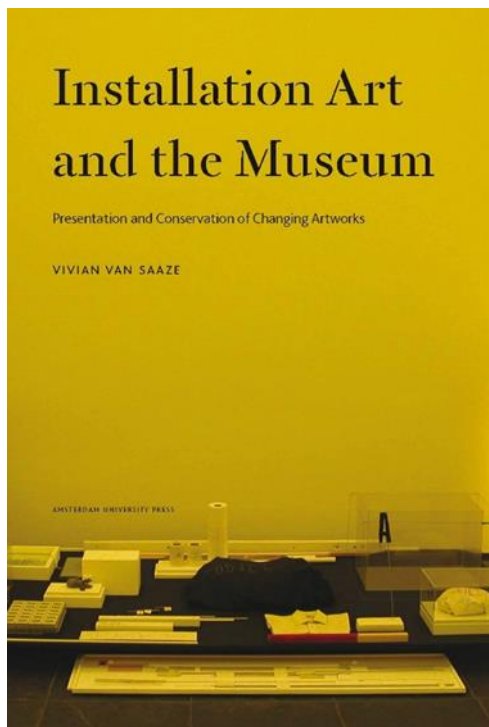
- Conservación. Arte Contemporáneo. Instalaciones artísticas. Autenticidad. Intención del artista. Videoarte

Abstract

- Vivian Van Saaze, through the analysis different works of art, show the changing situation of conservation and exposition of contemporary installation art world and how the curators have to deal with ephemeral material, obsolete technologies or the necessity to change parts of the artworks. This journey across the current problematic of installation art conservation links with new ways for understanding key concepts, as a authenticity or artist intention, move on from traditional definitions to search new ways to apply better in this field.

Key Words

- Conservation. Contemporary art. Installation art. Authenticity. Artist intention. Videoart

	<ul style="list-style-type: none">• Fecha: 2013• Lugar: Ámsterdam• Editorial: Amsterdam University Press• N° páginas: 226• ISBN: 978 90 4851 751 0• Apoyo gráfico y tablas: Sí
---	---

Contenido

La conservación de las últimas manifestaciones del arte contemporáneo ha dado más de un quebradero de cabeza a muchos teóricos en la materia, ya que cuestiona muchos de los planteamientos que ya se entendían casi como un dogma en esta disciplina.

A través de *Installation art and the museum: presentation and conservation of changing artworks*, Vivian Van Saaze realiza un acercamiento sobre la conservación de instalaciones artísticas. A través de varios casos prácticos de instalaciones que ha estudiado en museos, la autora intenta llegar a una definición de qué es una instalación, cuáles son sus problemáticas y posibilidades en materia de conservación y algunas propuestas para intentar llevarlo a cabo. Todo esto vertebrado mediante dos conceptos básicos: la autenticidad y la intención del artista

Su autora, Vivian Van Saaze, es una gran experta en museología y conservación de nuevas manifestaciones artísticas, como observamos de su participación en proyectos de investigación como *New Strategies in the Conservation of Contemporary Art* (2009-2015) o *Network for the Conservation of Contemporary Art Research* (NeCCAR) (2012-2014). También ha desarrollado una extensa producción escrita, como son *Imagining the future of digital archives and collections*¹ o *Collecting Performance-based Art: New Challenges and Shifting Perspectives*². Actualmente trabaja como directora de *Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage* (MACCH), organización de la que también es cofundadora.

La obra se divide en cinco capítulos, de los cuales tres aportan el mayor peso teórico mientras que los otros dos son la introducción histórica y la conclusión que resume los puntos clave, siendo estos centrales por tanto los más interesantes.

¹ Escrito en 2020 junto a Claartje Rastherhoff y Karen Archey para el número 10 de Stedelijk Studies.

² Escrito en 2014 junto a Laurenson para *Performativity in the Gallery: Staging Interactive Encounters* (27-41).

Cada uno de estos capítulos esgrime un caso práctico de una instalación que la autora ha investigado, a través de la cual reflexiona sobre la autenticidad y la intención del artista en el caso de los dos primeros. El tercero está dedicado a explicar cómo se adquiere una obra no material, el cual por sus particularidades estructurales y teóricas explicaremos por separado.

En el primer capítulo reflexiona sobre la importancia de la autenticidad en la conservación del arte contemporáneo a través de la obra *One Candle* (1988) de Nam June Paik conservado en el MMK de Frankfurt. A través de su estudio nos permite no sólo entender la obra de este autor, sino también las limitaciones del modelo tradicional de conservación en el mundo artístico contemporáneo.

Es decir, muchos métodos de trabajo que estaban casi sistematizados en la conservación tradicional están obsoletos en obras del siglo XX. Ejemplo de esto es el valor que se le da a lo “auténtico” y “original” en el arte tradicional, idea que es difícilmente trasladable a un panorama artístico con obras producidas casi en serie basadas muchas de ellas en el cambio constante, como ocurre en el caso de las instalaciones.

Este capítulo analiza qué es realmente la autenticidad de una obra y si esa idea puede ajustarse de alguna forma a la cambiante realidad del mundo contemporáneo, dando lugar a reflexiones bastante interesantes que rompen muchos esquemas del modelo tradicional de autores como Cesare Brandi.

El segundo capítulo sigue un modelo similar, en este caso analizando la obra *A Stretch Museum Scale 1:1* (2001-2003) de Joëlle Tuerlinckx del Museo Bonnefanten en Maastricht, con el que habla sobre la intención del artista. Nuevamente sacude modelos fosilizados de la conservación dándole un nuevo papel al artista, el cual al estar vivo puede ser partícipe del mantenimiento de su obra. El conservador del museo pasa a tener un nuevo papel también, convirtiéndose en interprete entre el artista, a obra a conservar y el público.

La autora reflexiona sobre el papel del artista en la conservación de sus obras, dejando unas conclusiones muy interesantes (polémicas en algunos casos) acerca de las limitaciones que derivan de su papel como gestores de la obra. Es debido a esto por lo que sigue dándole peso a los conservadores y restauradores como verdaderos artífices del mantenimiento de estas obras, aunque es muy relevante la opinión y posturas de sus creadores.

La ruptura de esquemas previos implica también el desarrollo de nuevos. La autora asume esa responsabilidad y le da un carácter práctico al libro muy relevante. Se nota que ha estudiado y trabajado en la materia, porque son constantes las alusiones a que la teoría de la conservación va en caminos muy distintos al trabajo diario de los profesionales en la materia.

Sus propuestas van encaminadas a esta realidad práctica, estableciendo como pautas clave las entrevistas a artistas y una gran documentación sobre la historia de la pieza, tanto material como teórica³. Este sentido práctico aumenta con la introducción de entrevistas a colegas de profesión que muestran la verdadera cara de este trabajo, sus preocupaciones y como la práctica y la teoría no siempre van de la mano.

El tercer capítulo está dedicado a la adquisición de una instalación no material, en este caso de la compra de *No ghost just a Shell* (2002), obra de videoarte de los artistas franceses Huyghe, y Parreno junto al artista de manga japonés AnnLee. La pieza fue adquirida por dos museos

³ Ambas propuestas enlazan con los conceptos de autenticidad e intención del artista que ha ido desarrollando en la obra.

diferentes con la particularidad de que no hay obra física en sí, los museos adquirirían un programa informático que luego reproducían en sus salas.

Es uno de los capítulos más interesantes del libro al reflexionar sobre qué consideramos arte, pero también en cómo se exponen estos nuevos modelos artísticos, qué está realmente adquiriendo el museo o cómo se puede conservar eso. A todas estas preguntas responde la autora mientras analiza el videoarte y el arte digital, explicando cómo su novedad aleja a muchos conservadores de museos que se sienten ajenos al mundo informático.

Un punto a destacar en la estructura es cada uno de los capítulos posee una introducción propia que dedica a contextualizar histórica y teóricamente el tema a tratar, lo que permite que el lector tenga conocimiento sobre el asunto y que puedan entrar personas más ajenas a este mundo. Cada capítulo cuenta así mismo con una conclusión que resume sus puntos principales, facilitando la lectura.

Estas conclusiones son importantes ya que aunque el modelo de casos de estudio resulta muy efectivo para el trabajo que plantea la autora, sus ideas acaban dispersas entre su investigación de la obra o el autor. Las conclusiones concentran estas reflexiones y agilizan una lectura que se puede hacer un poco farragosa en algunos puntos, sobre todo si la obra o museo te son más ajenos. Con todo considero este libro como una obra clave en este ámbito, con un carácter práctico que avanza la simple disertación teórica y con ideas rompedoras que permiten evolucionar a la materia.